CADÁVER EXQUISITO MUSICAL

MANUAL EXPRESS

por José Alberto Amador

CONSIDERACIONES INICIALES

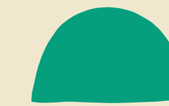
Este manual express explica cómo crear la actividad desde lo pictórico, centrándonos en lo musical y terminando en lo audiovisual.

No obstante, puedes realizar la actividad estrictamente musical, y el resultado será igual de interesante.

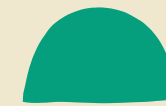

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

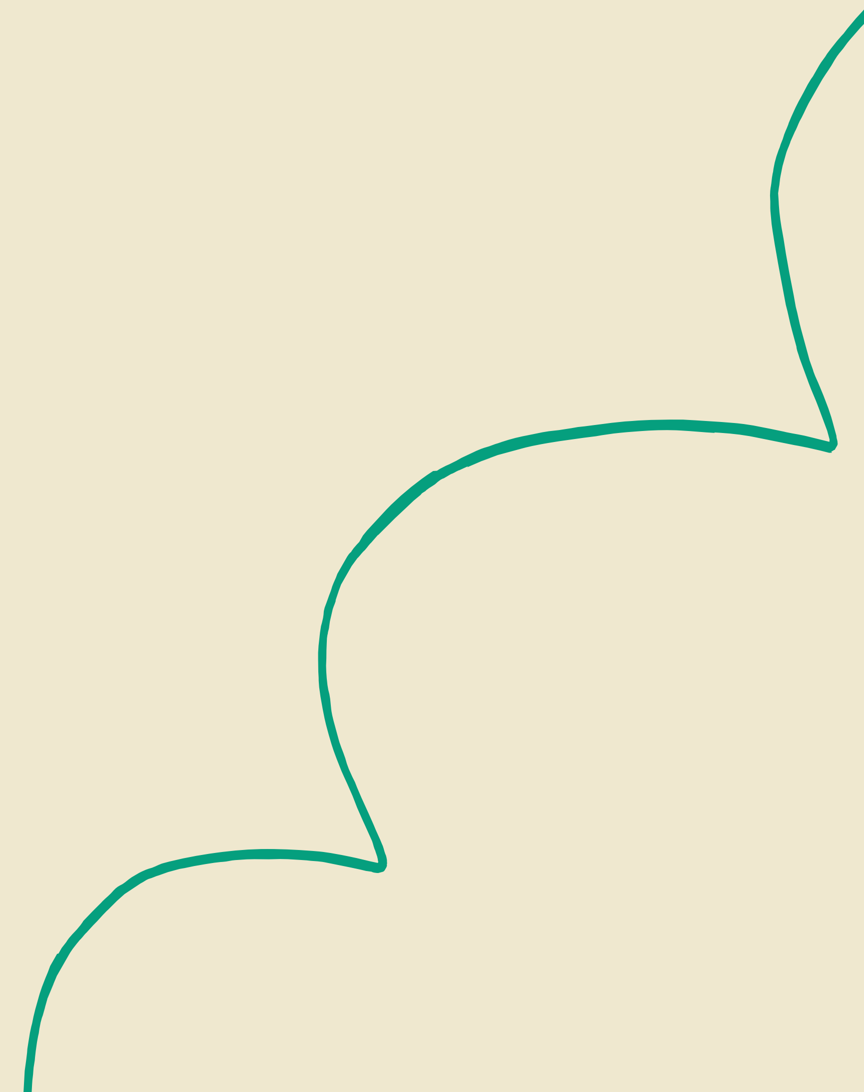
Aprender el uso de herramientas digitales para la creación artística.

Realizar una composición musical de carácter vanguardista.

Trabajar en equipo, fomentando la comunicación, organización y planificación, para la creación de un producto artístico.

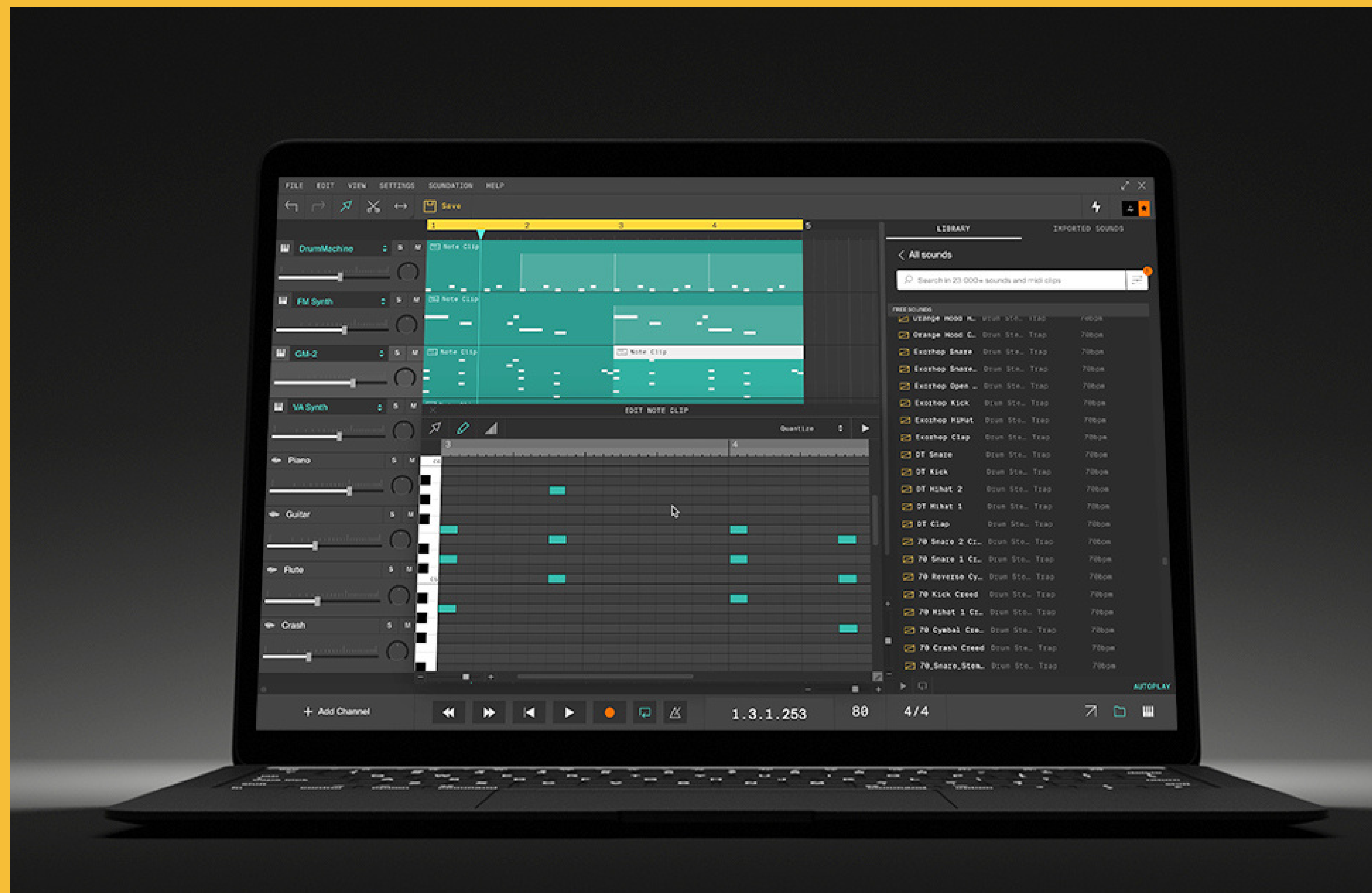

¿CÓMO DIBUJAR UN CADÁVER EXQUISITO?

- La premisa es sencilla: un papel con tantos pliegues como participantes tengamos.
- Un primer participantes dibuja su parte de su extraño y futuro ser colectivo.
- La pliega, y sin conocimiento alguno de lo hecho por el precedente, un nuevo participante dibuja otro miembro.
- Y, ¡disfrutad de vuestra creación colectiva basada en el azar y el subconsciente del grupo!

LA APLICACIÓN: SOUNDATION

PINCHA AQUÍ PARA IR A LA APLICACIÓN

Soundation es una herramienta que permite crear composiciones musicales en línea a través de "samples" o muestras de sonido.

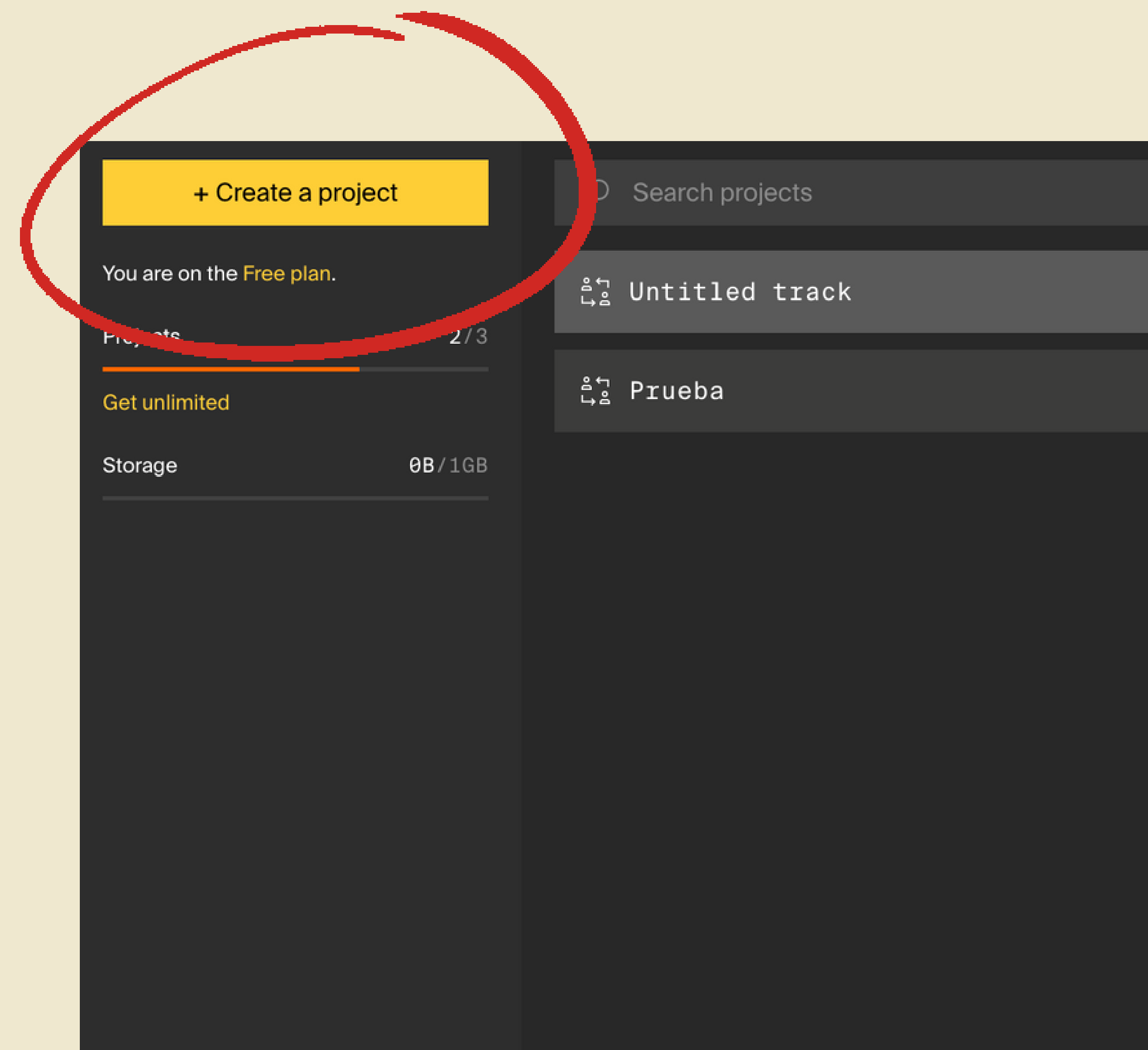
Podrás coger los "samples" que ya vienen incorporados o subir tus propios audios que podrás mezclar, editar o añadir efectos.

¡Importante! La versión gratuita, que nos es más que suficiente para nuestro trabajo, nos permite:

- Realizar hasta 3 proyectos, aunque una vez que termines uno y exportes su audio, puedes reutilizarlo.
- Permite hasta 3 colaboraciones, por lo que pueden participar hasta 4 personas en el mismo proyecto.
- La máxima calidad en la que permite exportar el audio es en 192kbs; más que suficiente.
- Es necesario abrirlo en Google Chrome para su funcionamiento.

PASO A PASO

Después de registrarte con un plan gratuito, crea un proyecto.

Esta es tu zona de trabajo. Investiga las distintas posibilidades que te ofrece la aplicación.

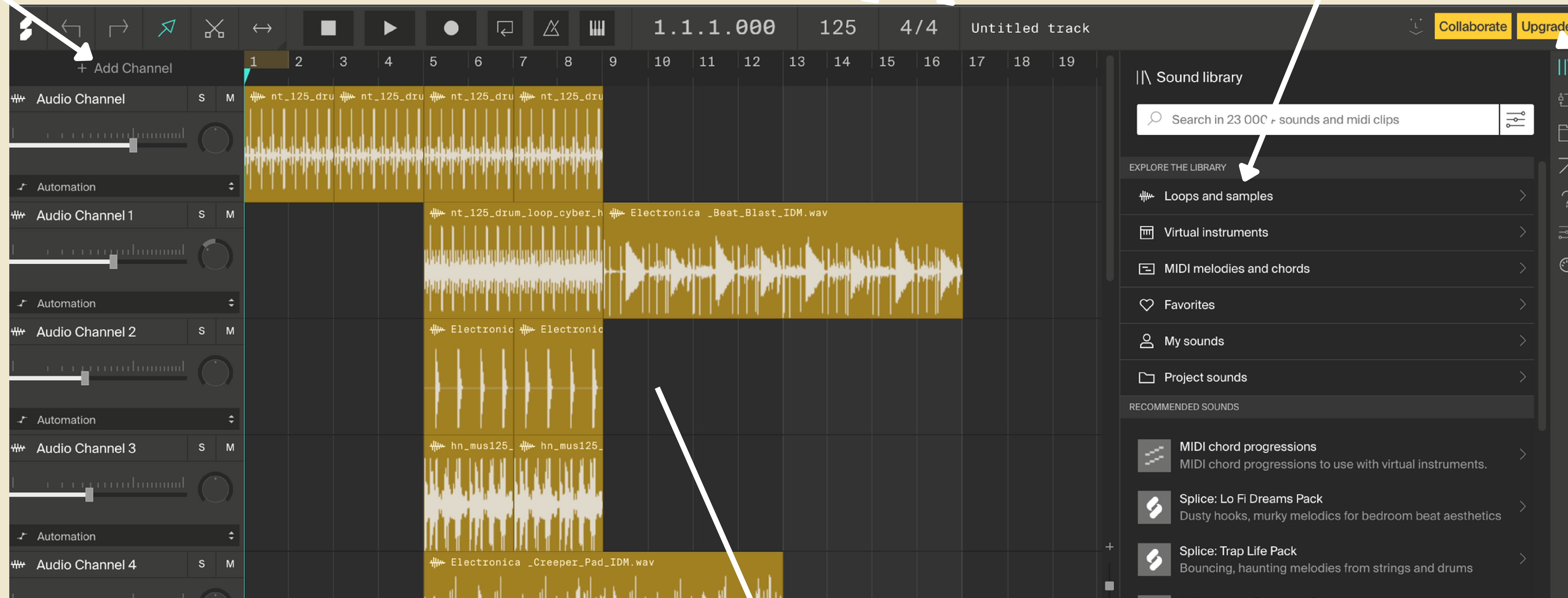
Selecciona las distinta muestras pregrabadas, añade instrumentos virtuales y grábalos en directo o escribe su música, o añade melodías y acordes MIDI.

Distintos canales que puedes añadir

Tempo

Compás

- Librería de sonidos
- Colaboración
- Proyecto
- Exporta tu proyecto
- Ayuda
- Ajustes
- Ofrece la posibilidad de añadir tu propio controlador MIDI

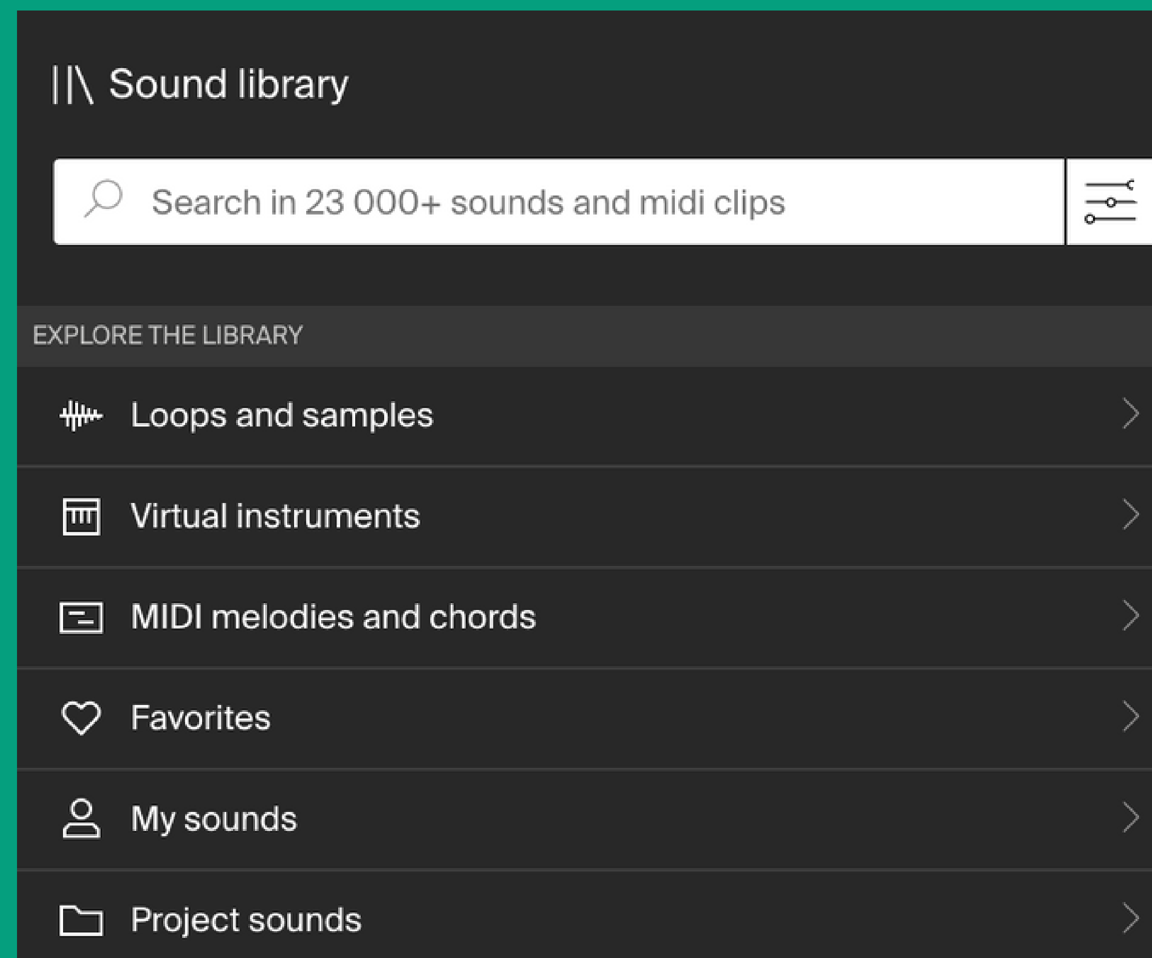

Zona donde arrastrar los samples seleccionados, así como los instrumentos virtuales y demás audios.

LIBRERÍA DE SONIDOS

Como compositor/a, es decisión tuya si quieres seguir los cánones estéticos convencionales relacionados con la proporción en el ritmo, y homogeneidad en el tempo y armonía. Si no quieres que tu composición las siga, ¡bravo! Si por el contrario quieres que en algunas partes sí se encuentren, unos consejos:

Puedes filtrar tu búsqueda para mayor comodidad.

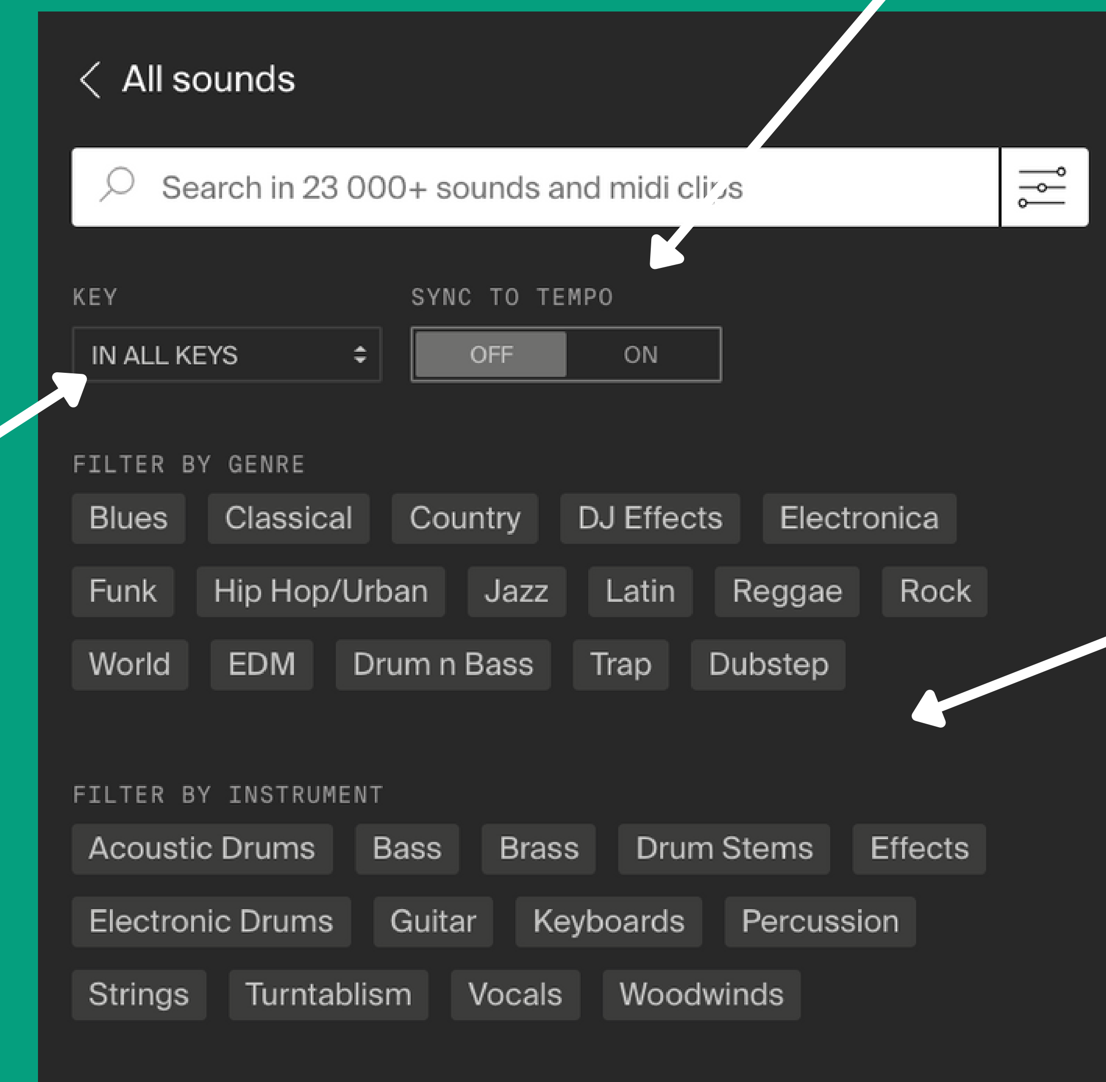

Si quieres que haya homogeneidad en cuanto a la armonía, filtra por una tonalidad específica. Recuerda:

En "cifrado americano", la C representa Do, D (Re), E (Mi), F (Fa), G (Sol), A (La) y Si (B).

Una letra sola equivaldría a tonalidad Mayor (A = La Mayor). Si le acompaña una "m" minúscula significa que es menor (Am = La menor).

Puedes filtrar por samples que se ajusten al tempo de tu composición

Filtra por género o instrumento

¡A COMPONER!

Cada participante de la composición creará su obra. Lo recomendable es que dure unos 2 minutos aproximadamente, aunque queda a vuestra elección. ¡Por algo es vuestra obra! La idea es que repartáis el tiempo total entre el número de componentes (por ejemplo, 30 segundos por cada uno de los 4 participantes).

Collaborate

COLLABORATE

Invite friends to collaborate on your project.

- [ ] Enable collaborators to download track
- [ ] Enable collaborators to publish track
- [ ] Post project to community to find collaborators
- [ ] Auto accept all requests

Via user name or email address

Enter user name or email address | Send

Send invitation link

https://soundation.com/projects/1f7a818c-a7(| Copy link

COLLABORATORS

Una vez que la primera compositora termine, podrá invitar al resto de participantes a través de correo electrónico o enlace de invitación

Para que nuestra creación sea espontánea, las distintas compositoras tienen que comprometerse a **no escuchar** lo que ha hecho la anterior.

Export project file (.sng)

UDIO

Export LO-RES MP3 (192kbs)

Export HIGH-RES MP3 (320kbps)

Export WAV (44.1 kHz / 16-bit)

OMMUNITY

Publish track

EXPORTA TU CREACIÓN

Una vez esté terminada, podrás exportar tu audio en MP3 para poder disfrutarlo y enseñarlo en clase.

Al igual que en artes plásticas, ¡sorprendeos con el resultado tan surrealistas que habéis obtenido! Es una creación fruto del subconsciente de cada una de las componentes.

¡Enhorabuena! ¡Sois creadoras vanguardistas!

¿QUIERES AÑADIRLE UN TOQUE VISUAL? SIGUE LEYENDO

Synesthesia es un visualizador de música en vivo que nos permite crear efectos visuales a la par que se reproduce nuestra creación. Pincha aquí para descargarla de forma gratuita.

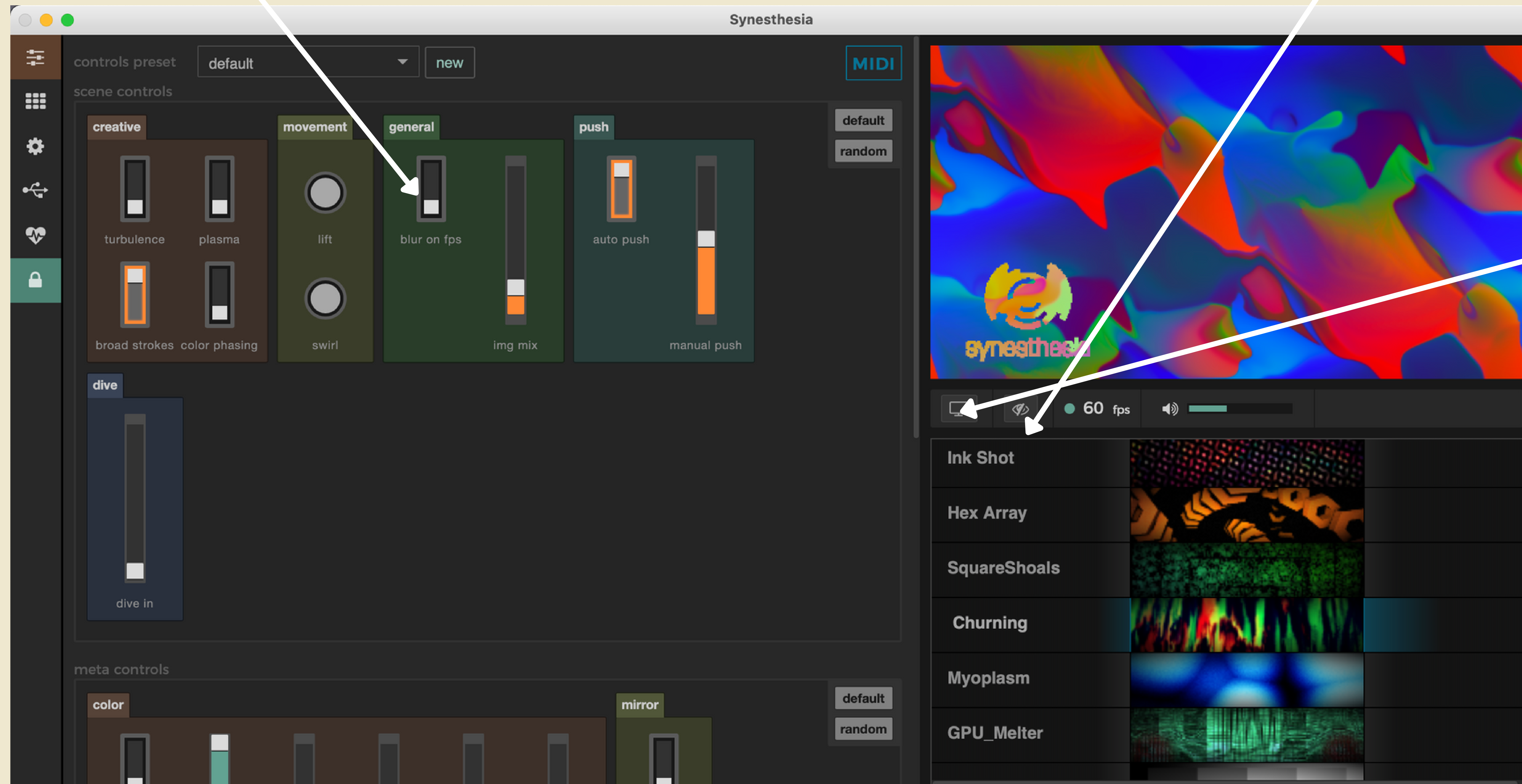

SYNESTHESIA

Cambia los parámetros según tus necesidades

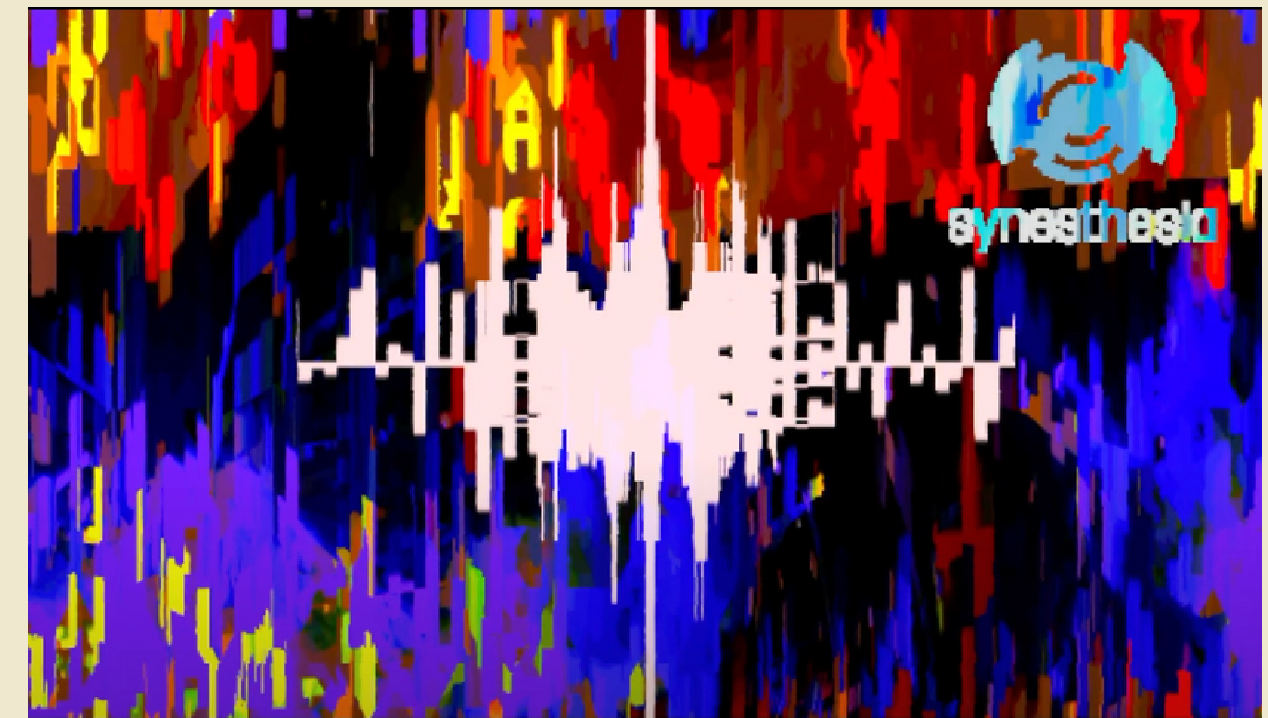
Selecciona las distintas escenas dependiendo de cómo quieras que estéticamente sea tu composición audiovisual

Visualízalo en pantalla completa

Y AHORA, ¿QUÉ HAGO?

- Selecciona la escena con la que quieres que empiece a funcionar Synesthesia.
- Selecciona algún programa que capture tu pantalla en vídeo, o descárgate cualquiera online (por ejemplo: Screencastify).
- Para mayor calidad, es recomendable reproducir el audio, capturar el vídeo resultante, y luego montar ambos resultados mediante cualquier editor de vídeo.
- Justo antes de reproducir tu composición musical para que el visualizador haga su trabajo, da una palmada a modo de claqueta de cine para sincronizar mejor tu proyecto.
- Cambia de escena cuando la creación sonora cambie de carácter. ¡Hará tu composición mucho más completa!

Pincha en la imagen para ver y escuchar un producto final

¿Y SI HACEMOS UNA PERFOMANCE?

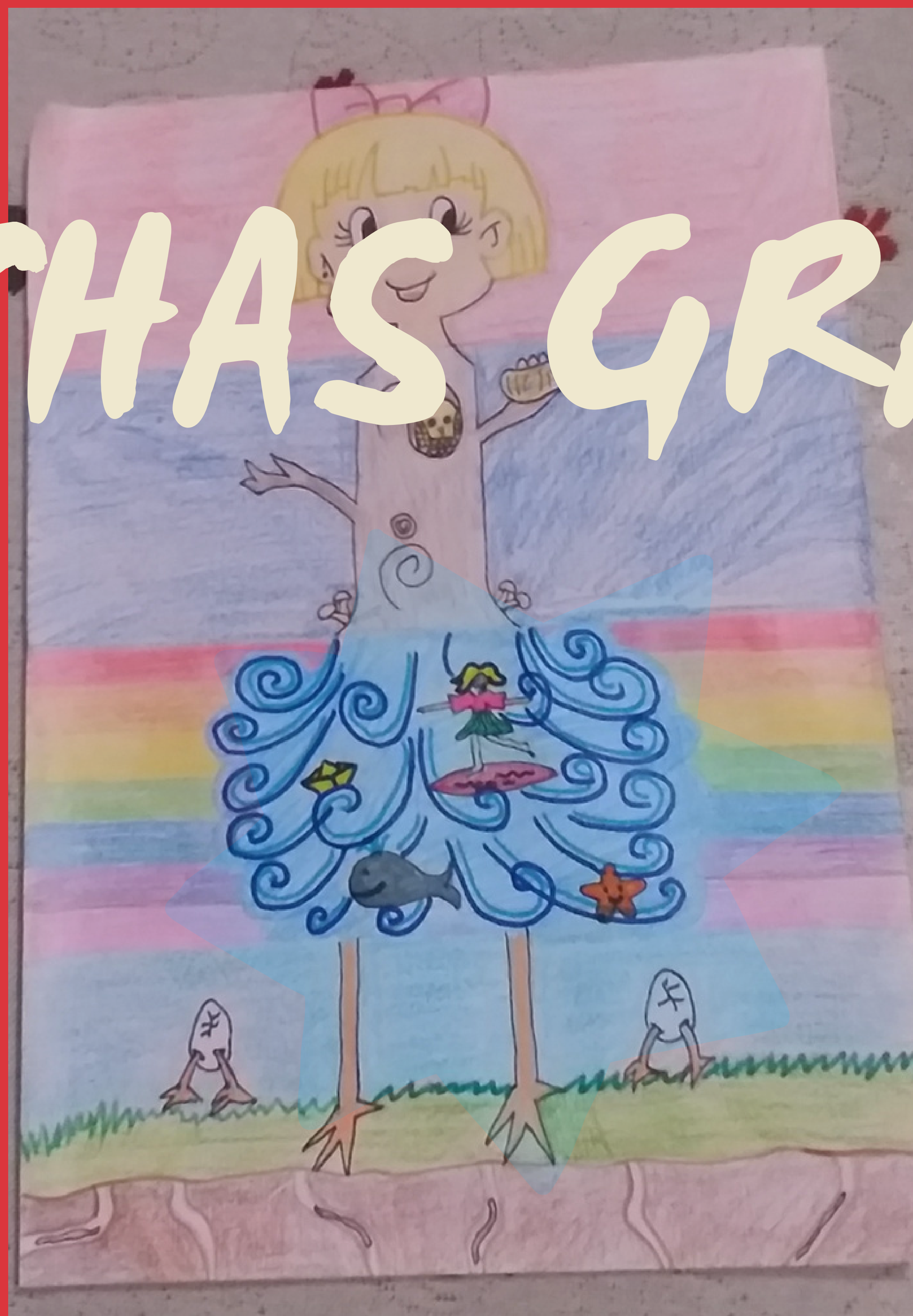
Forma grupos con tantos componentes como partes diferenciadas tenga el "cadáver exquisito musical" a representar.

Reproduce el audio. La primera componente de cada grupo deberá improvisar una escena en función de lo que le sugiera la creación musical.

Cuando cambie de carácter, otro miembro del grupo saldrá y realizará el mismo proceso.

Al final, todos/as pueden realizar una improvisación conjunta como colofón de la performance.

¡MUCHAS GRACIAS!

Recurso creado por José Alberto Amador. Todos los dibujos son composiciones del alumnado del IES Los Montes, participantes también en la creación de productos audiovisuales.